09 1991

0 8 9

ТУ-19-241-82

1

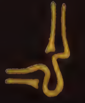
3.

студия
ДИАФИЛЬМ

07—3—716

ОБРАЗ МАТЕРИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

К урокам
изобразительного
искусства
в V—VIII кл.

К сведению учителя

Цель диафильма — дать представление школьникам о том, как на протяжении веков и даже тысячелетий изменялось отношение к женщине-матери, выделялись те или иные грани этого великого образа: от общечеловеческих ценностей до интимных чувств, связывающих мать и ее дитя. В нашу задачу не входило дать исчерпывающий анализ произведений искусства, посвященных этой теме. Поэтому мы сочли возможным остановиться на тех памятниках, в которых интересующий нас образ поворачивается к нам своими наиболее важными гранями.

Художники во все времена обращались к изображению матери, вкладывая в этот образ красоту и гармонию мира, самые возвышенные чувства и всю духовную силу человечества.

Рафаэль.
«Сикстинская мадонна».

«Мама» — первое слово, которое произносит ребенок. Для каждого из нас мама — это, прежде всего, любовь, доброта, забота, тепло и нежность.

М.Кэссетт.
«Мать и дитя».

Мама не только любит и ласкает, она и прощает, и жалеет, и сопереживает. Мать и дитя — одно целое. Боль ребенка — ее боль. Она готова заслонить собой, принять на себя удары судьбы, уготованные ее детям.

З.Серебрякова.
«Автопортрет с дочерьми».

Но природа — тоже мать. И земля — мать. И вода — мать. Без них наша планета была бы холодной и мертвой. Поэтому одним из первых художественных образов, созданных еще на заре человечества, в каменном веке, было изображение Богини-матери, Богини плодородия.

Палеолитическая «Венера».

Первобытному человеку, жившему всего 35 — 40 лет, одинаково важно было как плодородие земли, изобилие животных, так и продолжение собственного рода. Поэтому древние мастера Богиню плодородия изображали в виде женской фигуры, подчеркивая ее животворящую функцию, не придавая значения лицу, душе, чувствам.

«Виллендорфская Венера».

И спустя 20 тысяч лет наш современник Г.Мур в скульптуре «Мать и дитя», отрешившись от всего конкретного и сиюминутного, воплощает в камне ту великую созидательную энергию, силу материнства, которая не дает погибнуть жизни на Земле.

Г.Мур.
«Мать и дитя».

Со времен древних цивилизаций люди стали выделять из всего пантеона богов тех, которые олицетворяли умирающую и воскресающую природу, смену времен года. Аккадская богиня Иштар — Богиня плодородия — держит в руках «волшебный» кувшин, из которого прежде бил фонтан воды — символический фонтан жизни.

Статуя Богини Иштар
из дворца в Мари.

В древнегреческом мифе о Деметре — покровительнице земледелия и плодородия, звучит печаль по утраченной дочери Персефоне, похищенной богом подземного царства Аидом. От гнева и печали Великой Богини-матери стала бесплодной Земля.

Деметра «Книдская».

Чтобы не дать погибнуть живому, Зевс вернул матери дочь, но на одну треть года велел Персефоне возвращаться к Аиду. Стала вновь плодородной земля, все зазеленело и зацвело вокруг. Так поэтично, через материнское горе утраты и радость обретения, представляли древние греки смену времен года.

Элевсинский рельеф «Деметра, Персефона и Триптолем».

Наивысшей одухотворенности образ матери достигает в культуре христианства. Богоматерь дает жизнь Спасителю-Христу, который рождается, когда в Природе начинается новая жизнь — прибавляется день, а на небе зажигается новая, Вифлеемская звезда.

Икона «Рождество».

Богиня-мать становится Богоматерью — Богородицей — Девой Марией — Мадонной. Для всех людей она — всепрощающая мать, утешительница, к которой может обратиться самый безнадежный грешник.

Икона «Богоматерь Всех скорбящих радость».

Богородица — она и «заступница», и «молебница», и «ходатаица» за людей во всех их горестях и нуждах. Ей слагали песни, называя ее «всех стихий земных и небесных освящение», «всех времен года благословение».

Феофан Грек.
Богоматерь.

Богоматерь Оранта, «теплая заступница мира холодного», — как крепостная стена не только для сына, но для всего рода людского.

Мозаика
«Богоматерь Оранта».
София Киевская.

А.Дейнека.
«Мать».

И в наше время мать остается единственной надежной защитницей для ребенка в окружающем его мире. На картине А.Дейнеки большое, сильное тело матери как бы отгораживает от нас хрупкое и беззащитное тельце сына.

После рождения ребенка главная забота матери — воспитать и наставить его на путь истинный. Эти слова обретают свой исконный смысл в образе Богоматери Одигитрии (наставница, путеводительница), в котором акцент перенесен на строгость, сдержанность, мудрость.

Икона
«Богоматерь Одигитрия».

Богородицу — Великую Мать видим мы и в иконе «Покров». «Покрой нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящи Сына Твоего Христа, Бога нашего, спаси души наши», — говорится в молитве.

За все грехи человеческие заступается Мария и является однажды Св. Андрею, простирая покров свой над землею, заслоняя и защищая род людской от кары небесной. А в природе в день Покрова — 14 октября земля укрывается снежным покрывалом.

Икона «Покров».

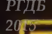
Западная средневековая традиция по-своему развивает образ Девы Марии: от силы и властности романских изображений,

Богоматерь.
Св. Мария де Тахуль.
Каталония.

до трепетной одухотворенности, тонкости и изысканности в готической скульптуре.

«Посещение Марией Елизаветы». Скульптура в Реймском соборе.

В искусстве мастеров Северного Возрождения Богоматерь «переселяется» в современную им обстановку, обретает земную радость рождения, теплоту, трогательность и даже некоторую наивность.

Рогир ван дер Вейден.
«Рождество».

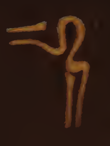
Ян ван Эйк.
«Мадонна канцлера Ролена».

У Яна ван Эйка Мадонна, наделенная определенными человеческими качествами, выступает покровительницей конкретного заказчика, а не всего человечества.

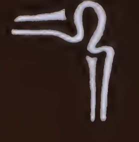
В Италии эпохи Возрождения Мадонну с младенцем писали почти все художники. Они превратили ее в светскую женщину, сняли с нее мафорий (широкий платок, покрывающий голову и плечи) и одели в платье XV—XVI веков.

Сандро Ботичелли.
Мадонна с младенцем.

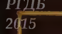
На картинах Перуджино, учителя Рафаэля, Мария — тихая и нежная. Она красива — ведь любая мать кажется ребенку самой красивой.

Перуджино.
«Мадонна с младенцем».

Мадонна Рафаэля близка нам и понятна. Она трепетно любит сына, ласкает его, ей хочется оградить его от страшных испытаний, уготованных судьбой, предостеречь от рокового шага.

Рафаэль.
«Прекрасная садовница».

Но рок неумолим. И Богоматерь разделяет страшную участь миллионов земных матерей — потерю ребенка. Гениальный итальянский скульптор Микельанджело создает непревзойденный образ — символ материнского горя, оплакивания сына в скорбном смирении.

Микельанджело. «Пьета».

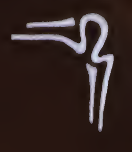

«Авиньонская Пьета».

Материнская жертва: не собой ради сына, а сыном — ради спасения человечества — в этом заключается высочайший смысл образа Богоматери в сцене «Пьета» (Оплакивания).

А.Мыльников.
«Прощание».

Терять сыновей — вечная материнская доля. Об этой скорбной участи не дают забыть все войны во все времена, будь то XVI век или век XX.

Жертвенность, аскетизм Богоматери видим мы и на полотнах испанского художника Эль Греко.

Эль Греко.
«Богоматерь со Св. Мартином и Агнессой».

Его соотечественник художник XVII века Мурильо опускает Марию на землю, делает ее близкой, понятной, по-детски невинной и по-матерински доступной.

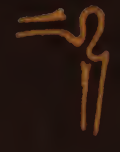
Б.Э.Мурильо.
«Богоматерь Розарио».

Жорж де Ла Тур.
«Рождество».

Религиозный сюжет Рождества в картине французского художника Ж. де Ла Тура воспринимается как жанровая сценка, в которой удивительно соединено земное и чудесное.

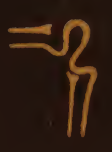
В протестантской Голландии XVII века художники религиозным сюжетам предпочитали жанровые сцены. И на вечные вопросы о материнском чувстве искали ответы в повседневной жизни.

Г. Метсю.
«Больное дитя».

Эпоха Просвещения внесла свои акценты в эту тему. Для французского художника Ж.Б.С.Шардена мать — хранительница домашнего очага, хозяйка, воспитательница, носительница здоровых нравственных начал.

Ж.Б.С.Шарден.
«Молитва перед обедом».

Чувственность, сентиментальность, соединенные с наивной дидактичностью, отличают жанровые сценки Греза.

Ж.-Б. Грез.
«Балованное дитя».

К. Петров-Водкин.
«Мать».

К созданию обобщенного образа Матери обратился в начале XX века русский художник Кузьма Петров-Водкин. Расположив женскую фигуру на фоне бескрайних волжских далей, он создал значительный, возвышенный образ вечной материнской любви, счастья в гармонии с миром.

К.Петров-Водкин.
«1918 г. Петроград» —
«Петроградская Мадонна».

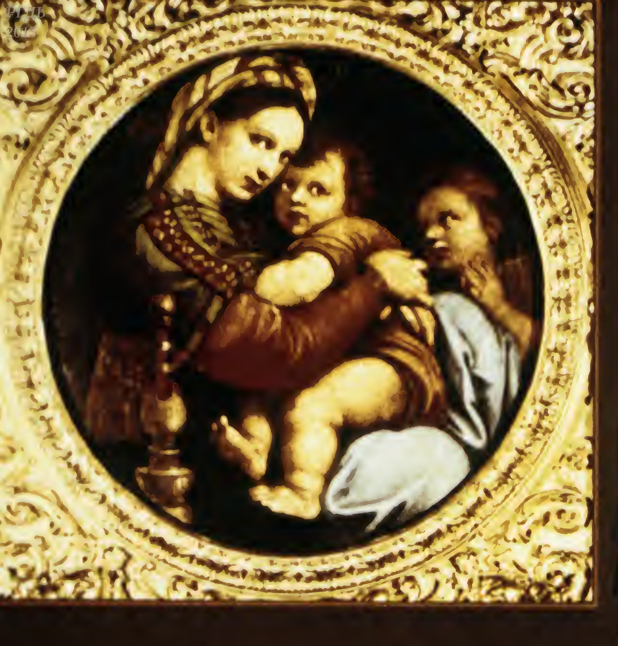
Эпоха страшных потрясений, мировая война, революция заставили Петрова-Водкина в поисках новой трактовки темы матери-заступницы, охранительницы своего дитя и через него–будущего человечества, обратиться к иконному образу. «Петроградская Мадонна» поднимается над суетой мира, исполненная вечным чувством материнской любви.

И вот мы опять вернулись к образу Богоматери — Мадонны. В ней воплотилась наивысшая степень одухотворенности. Недаром многие Богородичные иконы считались чудотворными. Люди верили не в икону как в предмет, обладающий чудодейственной силой, а в то, что материнская любовь, сострадание, прощение, жертва способны отвернуть от людей любое зло. И это та сила, которая не подвластна ни катаклизмам, ни времени. Она вечна.

«Владимирская Богоматерь».

КОНЕЦ

Диафильм создан по программе, утвержденной Министерством образования РСФСР

Автор О. СИНИЦИНА
Художник-оформитель Л. ЛЕБЕДЕВА
Редактор И. КРЕМЕНЬ

Д-121-91

101000, Москва, Старосадский пер., 7

Цветной